DeAGOSTINI

45 руб.
еженедельник

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

12

ISBN 0-7489-8956-0
9 780748 989560

190 тенге 6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА 45—48

Совершенствуем мастерство владения водорастворимыми карандашами и рисуем конфеты в разноцветных обертках.

В МАСТЕРСКОЙ 67—72

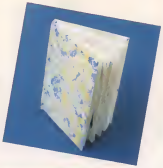
Самые темные тени создаются при помощи самого яркого освещения.

НА ПЛЕНЭРЕ 67—72

Смешаем акриловые краски, чтобы реалистично изобразить песчаный берег во время отлива.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА 23—24

Палитра теней очень широкая и состоит из красок, тонов и отраженного света.



ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 45—48

Вспомним старинную технику производства мраморной бумаги и сделаем красивую и необычную обложку для альбома.

ЧИТАЙТЕ В №13

Акварельная размывка — идеальная основа для рисования водорастворимыми карандашами.

Добейтесь на своем рисунке портретного сходства с живым крабом, используя необычные приемы живописи.

Смешайте «ржавчину» из масляной краски и поэкспериментируйте на пленэре с фактурами.

Полностью изменить внешний вид деревянной рамы можно с помощью листа металлической фольги.

«Искусство рисования и живописи» № 12, 2006

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
125315, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72

Адрес для писем читателей:
123298, г. Москва, а/я 40 «Искусство рисования и живописи»

Главный редактор:
Ф. Асеев

Отпечатано в типографии «Юнивест Принт» Украина, г. Киев

Тираж: 100 000 экз.

Распространение в России:
ЗАО «Издательский дом «БУРДА»

Свидетельство о регистрации Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации:
ПИ №ФС77-22789 от 27.12.2005

© 2006 ООО «Де Агостини»

ISBN 0-7489-8683-9 (серия)
ISBN 0-7489-8956-0

Цена свободная

Печатные материалы, рисунки и иллюстрации серии охраняются законом об авторском праве. Любое воспроизведение опубликованных материалов возможно лишь с письменного разрешения редакции.

Разноцветные конфеты

Разложите на столе конфеты в разноцветных обертках, а затем нарисуйте этот красочный натюрморт водорастворимыми карандашами.

В своей работе мы воспользовались широкой палитрой водорастворимых карандашей и убедились в том, что это универсальный материал для рисования. Наша картина нарисована 19 карандашами, однако при желании вы можете составить более скромную в цветовом отношении, но не менее эффектную композицию.

На этом занятии мы будем учиться рисовать яркие разноцветные предметы. Вы узнаете о том, как следует изображать четко очерченные тени на смятой бумаге и световые блики на металлической фольге. Мы не случайно взяли для работы универсальные водорастворимые карандаши. Сегодня нам понадобятся все их возможности.

Цвет и деталь

На предыдущих занятиях основное внимание мы уделяли описанию очертаний предметов. Сегодня мы обратимся к теме взаимоотношений цветов и к деталям поверхности предмета. Для этого вам надо будет тщательно изучить изображаемый предмет. Разложите конфеты в ярких обертках на поверхности стола и внимательно рассмотрите их. Конфеты можно также приклеить к листу плотного белого картона, а затем поставить лист вертикально. В любом случае вам не обойтись без сильного бокового источника света, образующего четко очерченные тени.

▲ *Водорастворимые карандаши легко размываются, поэтому с их помощью очень удобно изображать гладкие поверхности — такие, например, как пакет с конфетами и сами конфеты в блестящих обертках.*

Вам потребуется

Лист бумаги для рисования

19 водорастворимых карандашей: светло-серый, виридон, золотистая охра, сырая умбра, лимонный кадмий, оливково-зеленый, темно-серый, гарань, темный кармин, вандейковский коричневый, кобальт, светло-голубой, сине-фиолетовый, темно-оранжевый, венецианский красный, прусская синька, травянисто-зеленый, зеленое яблоко, умеренно черный

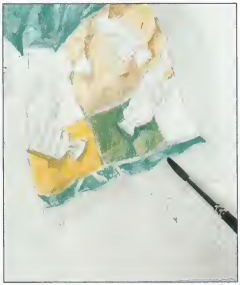
Мягкая круглая кисть №5

ПЕРВЫЕ ШАГИ

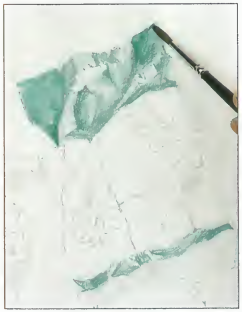
1 ▲ **Рисуем контуры**
Легко наметьте светло-серым карандашом контуры пакета с конфетами и отдельных конфет. Обозначьте основные тени.

4 ◀ **Рисуем цвет, наносим тени**
Заштрихуйте золотистой охрой светлые участки пакета вверху справа. Нанесите тени сырой умброй. Смешайте карандашные штрихи влажной кистью. Желтый квадрат на пакете нарисуйте лимонным кадмием, а тени — оливково-зеленым карандашом. После этого затените нижнюю правую часть пакета темно-серым карандашом.

2 ▲ **Начинаем рисовать пакет**
Закрасьте верхнюю часть пакета с конфетами виридоновым зеленым карандашом. Усиливайте нажим на затененных участках, чтобы получить более глубокий тон. Оставьте незакрашенными те участки, где будут световые блики. Эти блики нельзя будет впоследствии нарисовать светлым карандашом поверх более темного.



5 ◀ **Смешиваем и размываем тени**
Завершите работу над зеленым квадратом, углубив темные участки тона виридоновым зеленым карандашом. Размойте влажной кистью лежащую под пакетом тень. При этом отдельные штрихи серого карандаша превратятся в гладкий ровный слой краски.



3 ◀ **Разводим карандаш**
Когда вы закрасите верхнюю часть пакета, нарисуйте зеленую полосу вдоль его нижнего края. Теперь обмакните в воду круглую кисть №5 и смешайте карандашные штрихи, чтобы покрыть бумагу ровным слоем краски.

6 ▲ **Рисуем красную конфету**
Начните рисовать конфету в ярко-красной обертке. Используйте карандаш герань в качестве основного, а затем заштрихуйте затененные участки темным кармином. Закрасьте теми же карандашами маленькое красное пятно на левой стороне пакета.

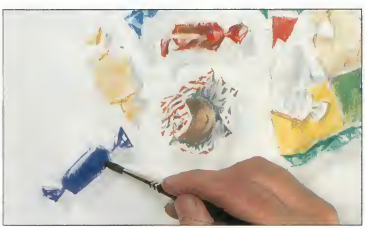
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как рисовать поверх размытой краски

Водорастворимые карандаши — это универсальный материал. Существует несколько приемов работы с ними. Вы можете рисовать сухим карандашом и затем размывать нарисованные штрихи влажной кистью. При этом получится эффект акварельной краски. Если вам надо усилить цвет или изобразить мелкие детали, лучше рисовать сухим карандашом по предварительно нанесенной размывке. Самое главное при этом — дать бумаге полностью просохнуть. В противном случае сухой карандаш начнет растворяться и проведенная им линия «поплывет».

7 ▲ Продолжаем рисовать конфеты

Несколькими штрихами вандейковского коричневого карандаша углубите лежащие на красной конфете тени. Кобальтом нарисуйте синюю обертку. Нанесите на нее световые блики светло-голубым, а тени — сине-фиолетовым карандашом. Светло-серым карандашом нарисуйте складки на серебристой внутренней поверхности обертки. Теперь воспроизведите полосатую обертку. Для полосок возьмите темно-оранжевый карандаш. Заломы нарисуйте светло-серым карандашом. Закрасьте поверхность шоколадной конфеты вандейковским коричневым карандашом и смягчите цвет венецианским красным.



9 ▲ Рисуем ириску

Нанесите полоски на желтую обертку травянисто-зеленым карандашом. Тем же карандашом нарисуйте полоски на конфете, изображенной на пакете. Нарисуйте зеленую конфету карандашами зеленое яблоко и светло-голубым. Темные участки на этой обертке заштрихуйте виридоновым зеленым. Чтобы нарисовать ириску в синей обертке, используйте золотистую охру и вандейковский коричневый карандаш.

10 ▼ Заканчиваем рисовать пакет

Вам осталось нарисовать изображенные на пакете конфеты. Для конфеты в зеленой обертке используйте те же карандаши, которыми вы рисовали настоящую зеленую конфету. Чтобы углубить тон, добавьте виридоновый зеленый. Нарисуйте полоски на черно-белой обертке умеренно черным карандашом. Затем слегка размойте их по центру, чтобы обозначить лежащую там тень. Заштрихуйте зеленую полосатую обертку золотистой охрой и сырой умброй. Наконец, нарисуйте умеренно черным карандашом линии на пакете. Не забывайте про заломы на бумаге и оставляйте незакрашенными участки для световых бликов.

8 ◀ Смешиваем краску на лиловой обертке

Закрасьте золотистой охрой полосатую обертку лежащей слева конфеты. Затем сине-фиолетовым карандашом заштрихуйте конфету в лиловой обертке, оставив незакрашенной узкую полоску светового блика. Затененную часть конфеты закрасьте прусской синькой. Влажной кистью размойте краски на лиловой конфете.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

11 ▲ **Рисуем влажным карандашом**
Влажным карандашом можно нарисовать густую, четкую линию. Возьмите зеленый виридоновый карандаш, смочите его и нарисуйте темные острые края складок в верхней части пакета.

12 ▲ **Усиливаем лежащую под пакетом тень**
Пройдитесь по лежащей под пакетом тени сухим светло-серым карандашом, чтобы сделать ее немного темнее. Это поможет вам отделить пакет от заднего плана.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Влажный карандаш
Самые темные участки зеленого цвета были нарисованы смоченным в воде водорастворимым карандашом.

Б Черные линии
Черные декоративные линии подчеркивают складки на пакете и делают краски еще более яркими.

В Размытые краски
Здесь карандашные штрихи были размыты с помощью влажной кисти, чтобы передать гладкую поверхность фольги.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы нарисуем красные и зеленые перцы в смешанной технике: акварельными красками и водорастворимыми карандашами.

- **Смешиваем** размывку нужного оттенка.
- **Пишем** акварельной размывкой цветовые пятна и тем самым создаем основу для рисунка.
- **Наносим детали** и тени карандашом поверх акварели.

Розы в вазе

Фон — это очень важно, утверждают профессиональные художники. На сегодняшнем уроке мы уделим заднему плану картины не меньше внимания, чем самим цветам.

Больше всего в этой картине привлекает контраст между яркими, но нежными красками цветов и окружающим их темным пространством. Темный серовато-коричневый фон написан на этой картине сразу же после того, как был закончен предварительный набросок. Продолжая совершенствовать свое мастерство, не забывайте уделять больше внимания темному фону, на котором особенно эффектно смотрятся цветы и листья. Постарайтесь преодолеть искушение прежде всего приняться за сами цветы, оставив фон напоследок. Это было бы неправильным, поскольку при такой последовательности сложнее будет верно оценить тональные переходы. Еще один секрет: если вы вначале напишете не саму вазу, а ту поверхность, на которой она установлена, дальнейшая работа пойдет намного легче.

Сегодняшний урок даст вам возможность попрактиковаться в использовании простого темного фона для того, чтобы подчеркнуть падающий на основной предмет свет. Богатый, глубокий темный фон здесь написан без участия черной краски, смесью ультрамарина и жженой сиены.

◀ *Розы ярко выделяются на фоне заложенной мягкими складками темной драпировочной ткани.*

Вам потребуется

Обтянутая холстом доска 41x51 см

Кисти для масляных красок: круглая №4, плоские №№4 и 8

Палитра

Скипидар

9 масляных красок: ультрамарин, жженая сиена, неаполитанская желтая, травянисто-зеленая, титановые белила, оранжевый кадмий, лазурь, светлый желтый кадмий, темный желтый кадмий

2 банки для промывания кистей

Ветошь

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Делаем набросок композиции

Смешайте жженую сиену с ультрамарином и жидко разведите скипидаром. Возьмите круглую кисть №4 и набросайте композицию, упрощенную до всего лишь нескольких энергичных линий. Ваза должна быть несколько смещена от центра картины, чтобы композиция не казалась слишком статичной.

2 ▲ Закрашиваем задний план

Вновь смешайте ультрамарин и жженую сиену, чтобы получить на этот раз очень темный цвет. Разведите краску скипидаром до консистенции сливок. Плоской кистью №8 нарисуйте затененные участки заднего плана. Обратите внимание, насколько густым и богатым получился темный цвет, делающий ненужным присутствие черной краски.

3 ◄ Пишем складки ткани

Добавьте к смеси, которой вы только что работали, немного неаполитанской желтой краски и напишите светлые диагональные участки тона на заднем плане. Чтобы добиться желаемого результата, следите за тем, чтобы направление мазков кисти совпадало с направлением складок ткани.

4 ► Намечаем горизонтальную поверхность

Введите в смесь немного травянисто-зеленой краски и начните писать мраморную столешницу. На этой стадии работы совершенно не обязательно стараться изобразить каждую прожилку на мраморе, поэтому окрасьте всю поверхность стола простыми горизонтальными мазками.

5 ◄ Создаем отражение вазы

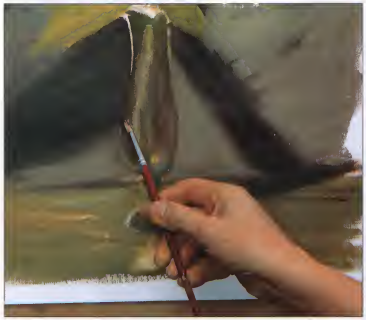
Передать сверкающую поверхность мраморной столешницы поможет отражение вазы. Возьмите чистую тряпочку и снимите часть краски, проведя полоску от основания вазы до нижнего края картины. Это очень простой, но эффективный способ создавать иллюзию отражения предмета при работе с масляными красками.

6 ▼ Намечаем листья

Смешайте приглушенный зеленый тон из неаполитанской желтой краски, травянисто-зеленой краски и жженой сиены. Немного разбавьте смесь скипидаром. Получившийся зеленый тон не должен быть ни самым светлым, ни самым темным на картине. Возьмите плоскую кисть №8 и энергичными, свободными мазками закрасьте тот участок картины, на котором будут изображены листья. На этой стадии работы нет необходимости задумываться о форме листьев и их фактуре.

7 ▼ Приступаем к работе над вазой

Ваза сделана из прозрачного стекла, поэтому ее поверхность вы можете передать только с помощью теней и отражений. Смешайте немного ультрамарина, жженой сиены и белил и закрасьте вазу кистью №4 простыми плоскими мазками. Оставьте незакрашенным очень тонкий световой блик слева. Затем проведите темную линию вдоль левого края вазы.



9 ▼ Пишем белую розу

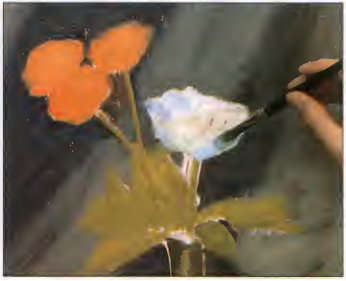
Чтобы создать основной тон для белой розы, возьмите титановые белила и добавьте к ним совсем немного лазурной краски и оранжевого кадмия. В результате у вас должен получиться очень светлый серый цвет. Возьмите плоскую кисть №4 и напишите изогнутыми мазками основание и боковые стороны белой розы.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Как подчеркнуть контуры

Если края цветков получились недостаточно четкими, обведите их смесью ультрамарина с желтой сиеной, которая была использована в самом начале работы. Если эта дополнительная краска будет немного темнее заднего плана, розы на ее фоне будут выглядеть особенно ярко.

8 ▼ Начинаем писать оранжевые розы

Добавьте в белила немного оранжевого кадмия и жженой сиены, чтобы создать основной тон для роз, которые стоят слева. Краска на этот раз должна быть довольно густой. Возьмите плоскую кисть №8 и закрасьте оранжевые розы.



ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь, когда почти весь холст покрыт краской, можно начать добавлять детали. Особое очарование таким тонким цветочным натюрмортам, как наш, придают искусно написанные тени и световые блики, а также детали цветочных лепестков, листьев и стеблей. Помните, что самые глубокие тона листьев должны быть ненамного темнее того зеленого тона, который мы уже наложили в качестве основы. Передать форму листьев помогут также и более светлые зеленые тона.

10 ▲ **Создаем тени на цветках и листьях**

Добавьте лазурной краски к смеси, которой вы написали три розы, чтобы получить приглушенный оранжевый цвет. Возьмите плоскую кисть №4 и прорисуйте затененные участки на оранжевых розах. Смешайте темно-зеленый тон из лазурной краски, светлого желтого кадмия и небольшого количества травянисто-зеленой краски. Напишите этой смесью затененные участки листьев и стеблей.

11 ▲ **Пишем светлые тона листьев**

Возьмите неаполитанскую желтую краску, добавьте к ней немного травянисто-зеленой краски, а затем осветлите тон с помощью белил. Получившуюся смесь нанесите на стебли роз плоской кистью №4, а на листья — круглой кистью №4. Очень короткие, энергичные мазки этой густой светлой краски помогут создать фактуру листьев, а иллюзия объема будет подчеркнута сильным боковым освещением, заставляющим предмет отбрасывать резкие тени.

12 ◀ **Добавляем световые блики на розах**

Краска для световых бликов должна быть очень бледной. Чтобы написать блики на оранжевых розах, смешайте оранжевый кадмий с белилами и добавьте немного темного желтого кадмия. Для белой розы подмешайте в белила неаполитанской желтой краски. Напишите блики на розах отдельными мазками плоской кисти №4. Не забывайте протирать кисть, если случайно снимете с холста немного краски.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Камиль Писсарро

(1830—1903)

Цветочный букет: хризантемы в китайской вазе

Один из вдохновителей движения импрессионизма во Франции, Писсарро прославился в первую очередь своими великолепными пейзажами. В то же время этот выдающийся художник был признанным мастером натюрморта. Цветочный натюрморт, который мы предложили вашему вниманию, ярко демонстрирует характерные особенности манеры Писсарро. Это умение тонко передать светотень и обыкновение наносить на холст чистые, несмешанные краски. Массы лепестков показаны отдельными мазками кисти, а тонкие световые блики на каждой из цветочных головок создают фактуру и иллюзию объема.

Белые хризантемы слева ярче выделяются на фоне обоев, чем хризантемы справа. Это обусловлено тем, что тон заднего плана слева намного темнее, чем справа.

На густо нанесенной краске запечатлен каждый мазок кисти. Здесь художник воспользовался излюбленным приемом импрессионистов – техникой импасто, чтобы сделать картину еще более живой и непосредственной.

Частное собрание.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как смягчить жесткие формы

Иногда на заднем плане возникают формы с четкими, жесткими очертаниями, которые могут отвлечь внимание зрителя от главного объекта картины. Если это произошло, проведите по краю такой фигуры сухой чистой кистью — это позволит слегка размыть край фигуры и поможет восстановить утерянную гармонию.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Другая техника

Использование другой техники может до неузнаваемости изменить картину. Наш художник сделал этюд того же цветочного натюрморта с помощью водорастворимых мелков. Задний план при этом упростился до коротких диагональных штрихов синего, пурпурного и коричневого цветов, а листья здесь нарисованы с помощью всего трех оттенков зеленого цвета. Подобные, написанные в быстрой, свободной манере, этюды очень полезны, когда вы ищете нужную вам композицию.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

13 ▲ **Пишем световые блики на вазе и листьях**

Возьмите круглую кисть №4 и очертите вазу несколькими мазками белил, используя технику сухой кисти. Вы увидите, как после этого ваша стеклянная ваза «оживет» и заблестит. Нанесите белилами мелкие световые блики на кончики некоторых листьев.

14 ▲ **Рисуем прожилки мрамора**

Подмешайте в неаполитанскую желтую краску немного ультрамарина и жженой сиены. Возьмите плоскую кисть №4 и напишите прожилки и тени на мраморной столешнице.

15 ▼ **Затеняем лепестки**
Напишите несколько дополнительных теней под лепестками и на затененной стороне роз, чтобы подчеркнуть форму цветков. Для оранжевых роз смешайте оранжевый кадмий, жженую сиену и белила, а для белой розы добавьте в белила немного лазурной краски.

16 ▲ **Наносим блики на лепестки оранжевых роз**
Нанесите тонкие мазки белил на края лепестков каждой оранжевой розы. Возьмите для этого плоскую кисть №4, загрузите ее белилами и проведите мазок от края лепестка к центру цветка. Эти блики заставят цветы выглядеть еще более объемными.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке вы откроете для себя новые возможности акварельных красок. Освоив полученные знания, напишете натюрморт с крабом.

- **Используем** прием «влажным по влажному» для достижения нужных эффектов.
- **Создаем фактуру** подручными средствами.
- **Рисуем** пятнистый панцирь краба с помощью капелек чистой воды.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Контролируемый тон
Художник придает цветкам форму за счет умелого расположения и чередования световых бликов и теней. Розы написаны на темном фоне и от этого кажутся еще более яркими.

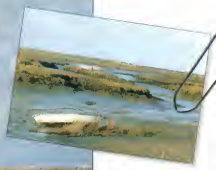
Б Использование отражений
Отражение вазы у нижнего края холста помогает художнику вести взгляд зрителя в глубь пространства картины. Это же отражение служит «якорем», на котором держится вся композиция.

В Темный фон
Темная драпировочная ткань как нельзя лучше подходит для того, чтобы изобразить на ее фоне яркие нежные розы. Густой, богатый фон написан различными сочетаниями синего и коричневого.

Песчаный берег во время отлива

Напишите акриловыми красками пейзаж с песчаным берегом, отмелями, водой и камышами на фоне глубокого неба.

Акриловые краски отличаются тем, что для них не обязательно каким-то особым способом подготавливать основу. Однако для того чтобы написать эту картину, мы возьмем древесноволокнистую панель и покроем ее тремя слоями акриловой грунтовки. Это поможет нам получить поверхность, фактура которой задаст «тональность» всей картине.



◀ *Наш художник решил не рисовать лодку на переднем плане, которая имеется на фотографии, поскольку ее присутствие смещает центр всей композиции влево.*

Прибрежный пейзаж во время отлива ставит перед художником целый ряд вопросов. Например, как нарисовать мутные лужицы и грязь, не «загрязнив» при этом краски? Решить подобные проблемы помогут акриловые краски. Они прозрачны, когда нанесены тонким слоем, и потому нижний слой всегда будет просвечивать сквозь верхний слой краски.

Всегда тщательно промывайте кисть, прежде чем набрать на нее следующую краску. Обмакните для этого кисть в чистую воду, а затем вытрите щетинки тряпочкой. Помните, что для нанесения прозрачного слоя краски надо разводить в воде сильнее, а там, где они должны быть непрозрачными, их разводят меньше. Все излишки влаги можно снять с картины с помощью сухой кисти. Для того чтобы картина выглядела живее, наносите краски смелыми мазками.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вам потребуются

Панель из древесноволокнистой плиты размером 43x60 см

Гипсовая грунтовка для акриловых красок

Кисти: оформительская 38-мм, плоские №№2, 5 и 14

Палитра

Наполнитель для акриловых красок

12 акриловых красок: лазурь, жженая умбра, оксидированная зеленая, сырая сиена, оксидированная желтая, жженая сиена, белила, коричневая, сырая умбра, желтый кадмий, черная, оксидированная красная

Карандаш 4В

Фиксатив

Банка с водой

Тканевая салфетка

Кусочек картона

1 ▸ Наносим подмалевок

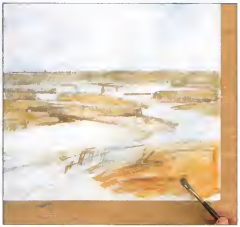
Покройте древесноволокнистую панель тремя слоями гипсовой грунтовки для акриловых красок. Дайте грунтовке просохнуть. Смешайте лазурную краску с наполнителем в пропорции 1:1. Краска должна быть достаточно жидкой, чтобы покрыть ею загрунтованную доску. Работайте 38-мм оформительской кистью и наносите краску так, чтобы сквозь нее местами проглядывала белая грунтовка. Это поможет проявить фактуру грунтовки, что важно для дальнейшей работы. Дайте краске просохнуть.

2 ▲ Намечаем основные участки композиции

Возьмите карандаш 4В и обозначьте линию горизонта. Затем наметьте контуры песчаных банок на переднем и среднем планах и камыши на переднем плане. Набросайте карандашными штрихами поток воды в речном канале. Нарисуйте песчаные банки и лодки на заднем плане. Покройте картину слоем фиксатива, чтобы карандашные линии не размазались, когда вы будете наносить краски.

3 ◂ Создаем очертания

Слегка увлажните плоскую кисть №5 и нанесите контуры песчаных банок и лодок жженой умброй. Сухой кистью напишите самые глубокие тени и темные участки пейзажа, чтобы придать более конкретные очертания песчаным банкам. При этом краска проявит фактуру грунтовки, в результате чего на картине появятся интересные формы. Тканевой салфеткой снимите с кисти остатки краски, наберите немного жженой умбры и наметьте камыши вертикальными мазками.



4 ▲ Закрашиваем песчаные банки

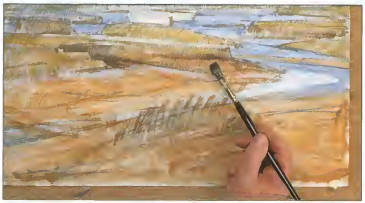
Добавьте к оксидированной зеленой краске сырую сиену. Напишите сухой кистью траву, покрывающую самую дальнюю банку. Подмешайте к смеси оксидированную желтую краску и напишите остальные банки. Теперь добавьте в смесь еще немного сырой сиены. Напишите вертикальными мазками траву на основной песчаной банке слева и на банке, которая расположена перед лодками. Перейдите на плоскую кисть №14. Смесью сырой сиены и жженой сиены напишите участок переднего плана перед камышами. Для того чтобы создать основу для речной гальки, наносите краску свободными мазками кисти.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь, когда вы наметили все основные очертания картины, можно перейти к деталям. Напишите грязевой участок на переднем плане и отражения солнца на песчаных банках, а затем создайте фактуру камышей и прибрежной гальки. В заключение вам нужно будет подчеркнуть очертания банок и отбрасываемых ими теней. Для того чтобы проверить тональный баланс, отойдите в сторону и посмотрите на картину, прищурив глаза.

5 ▲ **Указываем направление течения воды**

Просушите салфеткой кисть №5. Смешайте жженую умбру с небольшим количеством воды и добавьте еще несколько камышей на переднем плане. Перейдите на кисть №2 и напишите белилами лодки. Возьмите кисть №5 и лазурной краской напишите дальние участки воды, чтобы обозначить направление ее движения. Накладывайте краску тонким слоем. Продолжайте писать воду, следуя ее течению и постепенно приближаясь к камышам.



8 ▲ **Пишем освещенную солнцем траву**

Смешайте желтую охру, сырую сиену, желтый кадмий, белила и немного оксидированной зеленой краски. Возьмите кисть №5 и напишите вершины песчаных банок. Добавьте жженую умбру к смеси, которой вы писали освещенные солнцем участки, и нанесите легкие тени под основной банкой. Приготовьте смесь из сырой умбры, жженой умбры, сырой сиены и белил и напишите кистью №2 другие тени. Подчеркните фактуру грязи и камышей длинными мазками кисти.

6 ▲ **Имитируем грязь**

Смешайте коричневую краску с наполнителем так, чтобы краска легко ложилась на доску. Кистью №14 нанесите получившуюся смесь поверх слоя краски, которой написано пространство между камышами и основной банкой. Закрасьте также нижний левый угол картины. После этого добавьте сверху мазки лазурной краски. Это позволит вам изобразить воду, просачивающуюся сквозь слой грязи. Покройте краской оставшуюся незакрашенной сторону основной банки.

9 ▼ **Окрашиваем небо**

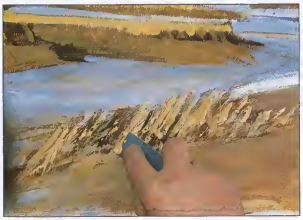
Просушите кисть №5 и жженой умброй напишите отражение основной банки в воде. Нанесите на передний план картины несколько случайных мазков краски, чтобы обогатить фактуру. Смешайте в равных пропорциях лазурную краску и белила. Слегка приглушите синий тон смеси сырой сиеной. Возьмите кисть №14 и нанесите свободными мазками небо так, чтобы местами проступал нижний слой краски.

7 ▸ **Рисуем камыши кусочком картона**

Углубите с помощью кисти №5 тени на песчаных банках, взяв для этого сырую умбру и жженую умбру. Нанесите краску поверх «загрязненного» участка в нижнем левом углу картины. Нарисуйте растущие на переднем плане камыши. Смешайте густую непрозрачную смесь из желтого кадмия, оксидированной желтой краски и белил и напишите кистью №2 освещенные солнцем участки банок. Возьмите кусочек картона и проведите его краем линии, изображающие залитые солнцем камыши.

10 ◂ **Пишем горизонт и воду**

Смешайте оксидированную зеленую краску и жженую умбру. Возьмите кисть №2 и напишите этой смесью линию горизонта. Смешайте лазурную краску с белилами в равных пропорциях. Используя кисть №2 для маленьких участков и кисть №5 для более обширных участков, покройте слоем краски воду, а также грязевой участок позади камышей. Наносите краску короткими горизонтальными мазками так, чтобы между ними проглядывала коричневая грязь.



11 ▲ **Добавляем фактуру на переднем плане**

Покройте сырой умброй участок перед камышами. Теперь смешайте сырую сиену, жженую умбру и белила. Возьмите кусочек картона, обмакните его край в смесь и прочертите диагональные линии, обозначающие отдельные камышинки.

12 ▲ **Добавляем световые блики и новую фактуру**

Просушите кисть и напишите жженой умброй тени на воде в левой части картины. Затем подмешайте в белила немного лазуровой краски, возьмите кисть №5 и напишите бледные световые блики на воде. Добавьте еще немного лазуровой краски и напишите световые блики на воде сразу за камышами.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Уильям Дайк
(1806—1864)
Залив Пегуэлл

«Залив Пегуэлл» считается одним из лучших пейзажей Дайка и классическим образцом живописи Викторианской эпохи. Детально прописанные фигуры людей на переднем плане резко выделяются на фоне обширной панорамы утесов и облаков на заднем плане. В этом пейзаже доминируют глубокое небо и широкие полосы воды. Отражения и тени на мелководье прекрасно передают близко лежащее к поверхности воды песчаное дно, почти обнажившееся во время отлива.

Серое небо отражается на спокойной поверхности моря, придавая ей серебристый оттенок. Это позволяет художнику создать нейтральный фон, на котором четко выделяются фигуры ярко одетых людей.

Астроном-любитель, Дайк включил в свою композицию комету Донати, которая видна в верхней части картины. Эта маленькая реалистичная деталь делает картину еще более привлекательной.

Архив ИГДА/Дж. Дальи Орти/Галерея Тейт, Лондон.

13 ▲ **Заключительные детали**
Возьмите кисть №2 и добавьте немного жженой умбры на основную банку. Нанесите несколько мазков черной краски, чтобы изобразить тень у основания банки. Затем напишите основание песчаной банки смесью сырой сиены с оксидированной красной краской. Смешайте сырую сиену с оксидированной желтой краской и напишите песчаную банку, которая расположена перед лодкой. Напишите белилами траву на дальней банке и мачту лодки.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Как использовать сухую кисть

Если краска нанесена сухой кистью поверх другого слоя краски, нижний слой будет просвечивать сквозь верхний слой краски. Поскольку направление движения сухой кисти хорошо заметно на картине, этим приемом часто пользуются для того, чтобы создать фактуру. Самое главное, чтобы щетинки кисти были как можно более сухими, а наносить краску следует быстрыми мазками плоской кисти.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь картину можно считать законченной, но вы можете продолжить работу и добавить ряд деталей. Нарисуйте гальку на переднем плане, чтобы подчеркнуть фактуру песчаной банки. Эта деталь поможет вам «выдвинуть» передний план. Уточните отдельные элементы композиции и линию горизонта, чтобы усилить иллюзию глубины пространства картины.

14 ▲ **Рисуем гальку на переднем плане**
Смешайте сырую сиену, оксидированную красную краску, сырую умбру и жженую умбру и нанесите кистью №2 небольшие пятна, которые будут изображать лежащую возле камышей гальку. Добавьте оксидированную желтую краску, еще немного сырой сиены, белил и повторите то же самое.

15 ▶ **Выделяем отдельные участки композиции**
Добавьте немного белил и сырой сиены к оксидированной зеленой краске и напишите этой смесью вершины песчаных банок справа. Нанесите на боковые стороны банок пятна сырой сиены. Смешайте лазурную краску с белилами, чтобы получить светло-синий цвет, и напишите этой смесью речную заводь справа. Возьмите кисть №5 и жженой умброй напишите грязевой островок между камышами и основной песчаной банкой.

16 ▲ **Усиливаем иллюзию глубины пространства**
Просушите кисть №2 и проведите жженой умброй линию между банкой, которая находится непосредственно под линией горизонта, и банкой, которая расположена перед ней. Добавьте еще несколько горизонтальных мазков, чтобы изобразить тянущиеся вдоль горизонта песчаные банки.

САМОВЫРАЖЕНИЕ
Пастельный вариант

В данном случае наш художник написал тот же пейзаж не акриловыми красками, а мягкой пастелью. В верхней части картины оставлена незакрашенной серая бумага для пастели. Она имитирует хмурое небо, с которого вот-вот польется дождь. Песчаные банки художник вначале изобразил боковой стороной палочки пастели в виде широких цветных полос. На переднем плане картины местами проглядывает серая бумага, на которой написана эта картина. Эти цветовые пятна изображают здесь отражающееся в воде небо. Такие детали, как камыши и мачта лодки, были написаны четкими штрихами острого кончика палочки белой пастели. Работая мягкой пастелью, художник достиг замечательного эффекта в изображении натуры, доказав тем самым, что не зря эту технику называют живописным рисунком. Действительно, пастелью можно передать всю сложную гамму оттенков цвета. Кроме того, этот материал привлекает художников своей свежестью, мягкостью и бархатистой фактурой красок. Специальная бумага для пастели, кроме своего прямого назначения, может играть роль полноценного элемента композиции, как в этой работе.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы продолжим «водную» тему и изобразим необычный летний морской пейзаж.

- **Прощаемся с иллюзиями.** Уединенный уголок побережья писать нисколько не проще, чем широкую панораму морского пляжа.
- **Добавляем фактуру** по ходу работы.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Высокое небо
Более темный тон нанесен широкими свободными мазками, сквозь которые проглядывает нижний, светлый слой краски. От этого небо кажется выше.

Б Вода и небо
Вода написана теми же красками, что и небо, — либо чистыми, либо смешанными с белилами. Это помогает композиционно связать воду и небо.

В Фактура на переднем плане
Ярко выраженная фактура камышей и гальки делает особенно интересной эту часть картины и задает направление взгляду зрителя вдаль.

Какого цвета тень?

Тени крайне редко бывают сплошными или совершенно черными. Чаще всего они состоят из сложного сочетания цветов и света, отраженного от окружающих поверхностей.

Художник во время работы над картиной встречается с двумя видами теней — отбрасываемой и поверхностной. Отбрасываемая — это тень, падающая от освещенного предмета на поверхность, где он стоит, или на расположенные рядом предметы. Поверхностной называется тень, лежащая на дальней от источника света стороне непрозрачного предмета.

◀ *«Стога на закате в морозную зиму». Здесь Моне написал снег розовым от лучей закатного солнца, а отбрасываемые стогами тени на переднем плане картины — светло-серыми.*

Частное собрание.

Если внимательно присмотреться к теням, становится ясно, что они, как правило, не черные и не непрозрачные. Тон, цвет, края теней могут сильно меняться в зависимости от направления и интенсивности света. Иногда тени бывают четкими по форме и однородными по цвету, но чаще всего они отличаются размытыми очертаниями и состоят из множества сложно переплетенных друг с другом тонов.

Градации тона

Тональные переходы поверхностных теней помогают нам понять форму предмета, в то время как отбрасываемые тени рассказывают о поверхности, на которой расположен предмет. В пейзажной живописи тени позволяют определить положение солнца, время дня и даже время года.

В XIX веке появилась вызвавшая огромный интерес со стороны художников, прежде всего импрессионистов, теория цвета. В ее основе лежит принцип взаимодействия дополнительных цветов, расположенных рядом друг с другом.

Двенадцатый этюд Моне из серии «Стога. Эффект снега». Здесь художник написал холодные синие тени, которые передают ощущение холода, несмотря на то, что сам снег окрашен теплыми тонами заходящего солнца.

Национальная галерея Шотландии, Эдинбург.

«Фирменные» тени импрессионистов

Художники-импрессионисты писали на натуре и стремились запечатлеть на своих полотнах тончайшие, быстро меняющиеся нюансы естественного освещения и атмосферы.

Они заметили, что цвета имеют свойство «танцевать», то есть переходить с места на место по мере того, как отражаются от близлежащих поверхностей. Совместив это наблюдение с теорией цвета, импрессионисты сделали революционное открытие. Они доказали, что цвет предмета должен присутствовать в отбрасываемой этим предметом тени так же, как и отраженные цвета. Тени у импрессионистов являются полноправным элементом композиции и представляют собой сложные поля смешанного и многослойного цвета.

Заснеженные сцены

У художников-импрессионистов цветные тени занимают особое место в зимних пейзажах, где изображен освещенный солнцем снег. Немецкий поэт-романтик Иоганн Вольфганг Гете в книге «Теория цвета» так описал свои впечатления от завораживающей игры теней на снегу: «Днем, благодаря желтоватому оттенку снега, в тенях отчетливо виден фиолетовый тон, который на темных участках может становиться темно-синим или, напротив, превращаться на освещенных участках тени в желтый цвет с оранжевым отливом. Но когда солнце начинает садиться, его лучи становятся красными, и тогда тени меняют свой цвет на зеленый, — светлые участки вечерних теней можно сравнить с морской волной, а темные — с прекрасным густым цветом изумруда».

В своих летних пейзажах импрессионисты использовали красный цвет, когда писали тень от дерева, и окрашивали фиолетовым тени, падающие от скал или пересекающие сельскую дорогу. Художник Клод Моне изучал цвет теней в сериях своих картин. Первой такой серией стали его знаменитые «Стога сена».

Моне выходил из дома рано утром и брал с собой несколько мольбертов и несколько незаконченных полотен. По мере того, как солнце перемещалось по небосводу, художник вслед за ним переходил от одного полотна к другому, чтобы запечатлеть особенности освещения именно в это время суток. Таким образом, полотна Моне превращались в своеобразный дневник, фиксирующий, по словам самого художника, «оттенки погоды, атмосферы и общее настроение в природе».

Открытия импрессионистов вы можете применить на практике, чтобы сделать свои картины более живыми и выразительными. Начиная писать какой-либо предмет, внимательно изучите также и его тени. Постарайтесь отыскать в них отраженный цвет и дополнительные цвета.

Тени в живописи

- **В египетских настенных росписях** и на древнегреческих вазах тени полностью отсутствуют.
- **Леонардо да Винчи** первым отказался от резких теней. Он обратился к технике сфумато, которая дает возможность передавать тончайшие переходы светотени.
- **Караваджо** и его последователи в XVII веке стояли на позициях сурового реализма и потому широко использовали в своей живописи четко очерченные тени.
- **Старые мастера** любили с помощью отбрасываемых теней создавать различные оптические иллюзии. Так, искусно написанные на колоннах или в нишах тени позволяли им создавать иллюзию глубины пространства и делать изображение объемным.
- **Японские живописцы** игнорировали тени, поскольку те, по мнению художников, искажали чистоту образа и мешали восприятию картины.
- **Фовисты** в начале XX века также обходились без теней. Они стремились превратить картину в плоскую декоративную поверхность, покрытую яркими чистыми красками.
- **Художники-кубисты** преднамеренно искажали тени. На их картинах тени выглядели не менее загадочно и странно, чем предметы, которые их отбрасывали.

Мраморная бумага

Оберните свой альбом для набросков листом мраморной бумаги, сделанной своими руками.

Традиционно мраморная бумага использовалась для книжных переплетов. В нашем случае мы обернем в мраморную бумагу альбом для набросков, но точно так же можно обернуть мраморной бумагой и записную книжку, и папку для бумаг, и футляр для карандашей.

◀ *Источником вдохновения для вас может стать традиционная мраморная бумага, которую на протяжении многих веков изготавливают во Флоренции. Такая обложка сделает ваш альбом для набросков легко узнаваемым и неповторимым.*

Принцип изготовления мраморной бумаги известен не одно столетие и, как считают, был открыт в Древней Персии. Чтобы изготовить мраморную бумагу, надо налить на поверхность воды краски на масляной основе разного цвета, а затем перенести эту поверхностную радужную пленку на бумагу. Для этого достаточно просто опустить бумажный лист в воду.

Все под рукой

Проверьте, чтобы еще до начала работы у вас под рукой было все необходимое. Изготовление мраморной бумаги — дело спонтанное и не терпящее заминок. Вам потребуется лист бумаги, достаточно большой для того, чтобы покрыть ваш альбом для набросков (при этом по всем краям должен остаться припуск не менее 5 см).

Кроме того, вам понадобится поддон такого размера, чтобы в него можно было свободно уложить бумажный лист. Отлично подойдет для этого фотографическая кювета или противень. Поскольку вы будете пользоваться масляными красками, лучше всего застелить рабочий стол газетами.

Очень важно, чтобы краска имела нужную консистенцию. В противном случае вам не удастся создать красивый узор.

Итак, приступаем. Для начала выдавите немного краски в стеклянную банку и медленно размешивайте, постепенно добавляя скипидар или уайт-спирит до тех пор, пока краска по консистенции не будет напоминать жидкие сливки.

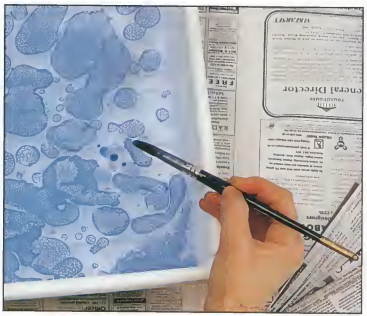
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ **Готовим материалы**

Налейте в поддон воду комнатной температуры: в холодной воде краска будет плохо расходиться по поверхности. Возьмите стеклянные банки и выдавите в одну из них немного синей, а в другую немного желтой краски. Разведите краску скипидаром и проверьте ее консистенцию, прежде чем продолжить работу (см. «Совет специалиста»). Нарежьте полосы газетной бумаги по размеру поддона и и поочередно проводите ими по поверхности воды, пока не соберете всю краску.

2 ▼ **Загружаем первую краску**

Обмакните кисть в кобальт и держите ее над поддоном с водой, пока капля краски не упадет вниз. Таким образом заполните всю поверхность воды, размещая капли на расстоянии 2,5 см друг от друга. Когда капля разведенной в скипидаре масляной краски ударяется о воду, она расплывается по поверхности, образуя плавучий «островок». Как вы сможете заметить, одна капля краски может расплыться и покрыть своей пленкой достаточно большую площадь.

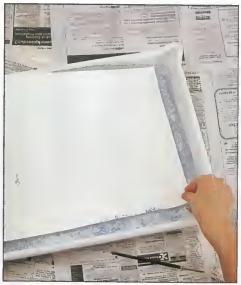


Вам потребуется

- **Большой мелкий поддон**
- **2 стеклянные банки**
- **2 масляные краски для живописи:** кобальт и лимонный кадмий (или любые другие по вашему выбору)
- **Уайт-спирит или скипидар**
- **Кисти**
- **Старые газеты**
- **Ножницы и клей ПВА**
- **Лист тонкой прочной белой бумаги такого размера, чтобы покрыть ваш альбом для набросков**
- **Альбом для набросков в твердом переплете**

3 ▼ **Разбалтываем краску**

Когда вся поверхность воды покроется островками краски, взболтайте ее рукояткой кисти или палочкой, чтобы разбить каждый островок на отдельные, напоминающие прожилки мрамора, завитки. Делать это следует легко и быстро.



4 ▲ **Окунаем бумагу**

Возьмите приготовленный лист бумаги и, удерживая его за противоположные кончики по диагонали, осторожно опустите на поверхность воды. Опускать лист следует плавным движением, слегка сгибая бумагу. Важно «не захватить» попутно воздушные пузырьки, которые могут испортить узор.

5 ▲ **Вынимаем бумагу из воды**

Дайте бумаге пару секунд полежать на поверхности воды. Затем возьмите лист за два соседних уголка и поднимите таким же плавным, «закручивающим» движением, каким опускали ее в поддон. Итак, вы только что сделали свой первый лист мраморной бумаги. Не волнуйтесь, если вынутая из воды бумага покоробилась. Дайте воде немного стечь, а затем положите мраморную бумагу сушиться на ровную чистую поверхность.

7 ▲ **Вторичное погружение бумаги**

Проверьте, полностью ли просох лист синей мраморной бумаги, а затем погрузите его точно так же, как и при первом окрашивании. Таким же плавным «закручивающим» движением извлеките бумагу из поддона. Теперь у вас в руках появился лист прекрасной двухцветной мраморной бумаги. Дайте воде немного стечь, а затем положите лист сушиться на ровную чистую поверхность.

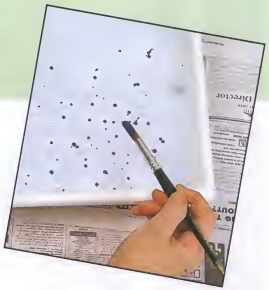
6 ▲ **Добавляем второй цвет**

Если опустить лист синей мраморной бумаги в поддон с одной только желтой краской, контраст окажется слишком сильным. Чтобы не допустить этого, для второго погружения приготовьте поддон с синей и желтой краской. Сначала накапайте на поверхность воды приблизительно половину того количества синей краски, которое вы использовали для первого окрашивания. Затем добавьте такое же количество желтой краски. После этого вам надо будет повторить процесс окрашивания, как вы это уже делали.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как проверить консистенцию краски

Если при попадании в воду краска не расплывается, а разбивается на отдельные плотные шарики (внизу), это означает, что краска остается слишком густой. Добавьте в нее немного скипидара и проведите тест еще раз. Разведенная до правильной консистенции краска должна легко капать с кисти и моментально растекаться по поверхности воды, образуя причудливые по форме узоры.



ОБЕРТЫВАЕМ АЛЬБОМ ДЛЯ НАБРОСКОВ МРАМОРНОЙ БУМАГОЙ

Когда лист мраморной бумаги полностью просохнет, можно обернуть им альбом для набросков.

8 ▲ **Приклеиваем бумагу**

Если будет нужно, подрежьте лист мраморной бумаги, чтобы подогнать его к размеру альбома для набросков. Положите лист мраморной бумаги на стол узором вниз. Нанесите слой клея ПВА на заднюю обложку альбома для набросков и приложите к листу мраморной бумаги с тем расчетом, чтобы по краям остался припуск шириной около 5 см. Смажьте клеем корешок и переднюю обложку альбома и оберните мраморной бумагой, плотно прижимая и разглаживая ее во время приклеивания.

9 ▲ **Обрезаем уголки**

Откройте переднюю обложку альбома и обрежьте уголки мраморной бумаги по диагонали. Сделайте ножницами треугольные вырезы у верхнего и нижнего краев корешка и оставьте на листе мраморной бумаги язычки, которые можно заправить в полость корешка.

10 ▼ **Приклеиваем клапаны**

Загните клапаны мраморной бумаги внутрь и приклейте их. Согните язычки и вставьте их в полость корешка.

ОБЕРНУТЫЙ В МРАМОРНУЮ БУМАГУ АЛЬБОМ ДЛЯ НАБРОСКОВ

А Контрастные цвета

Синий и желтый — это сильные по контрасту цвета. Причудливо переплетенные в одном «мраморном» узоре, они создают очень яркую и эффектную поверхность.

Б Цветная или белая бумага

В данном случае мы использовали белую бумагу, хотя ее вполне можно заменить цветной, гармонирующей по цвету с красками, выбранными для составления «мраморного» узора.

В Уголки

Мраморная бумага аккуратно подрезана на уголках, подвернута внутрь и приклеена к обложке. Создается полное впечатление, что ваш альбом обернут профессиональным переплетчиком.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы до неузнаваемости изменим облик обычной картинной рамы с помощью сверкающей металлической фольги и цветочных украшений.

- **Превращаем** деревянную раму в металлическую с помощью плотной фольги.
- **Учимся резать** и подгонять фольгу по размеру.
- **Украшаем** раму рельефными цветами.